

**НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
Видавничо-поліграфічний інститут**

Кафедра графіки

«На правах рукопису»
УДК _____

«До захисту допущено»

Завідувач кафедри

_____ С. В. Оляніна

«__» _____ 20__ р.

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

**зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне
мистецтво, реставрація»**

**на тему: Сучасні підходи до ілюстрування та технічного оформлення
китайських народних казок на прикладі казки Джен Юаньцзе «Шукє та Бета»**

Виконала: студент II курсу магістратури, групи СГ-91мп
Се Чжочжао

Науковий керівник:
Доцент Руденко О.В.

Консультант розділу економіки:
Сірик М. В.

Консультант розділу ТПВ:
Клименко Т. Є.

Рецензент:

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає
запозичень з праць інших авторів без відповідних
посилань.

Студент (-ка) _____
(підпис)

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Видавничо-поліграфічний інститут
Кафедра графіки

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) за освітньо-професійною програмою
Спеціальність (спеціалізація) – 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» («Образотворче мистецтво»)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

_____ С. В. Оляніна

«__» _____ 20__ р.

ЗАВДАННЯ
на магістерську дисертацію студенту
Сє Чжочжао

1. Тема дисертації: Сучасні підходи до ілюстрування та технічного оформлення китайських народних казок на прикладі казки Джен Юаньцзе «Шуке та Бета», науковий керівник дисертації Руденко О.В., доцент, затверджені наказом по університету від «__» _____ 20__ р. № _____
2. Термін подання студентом дисертації _____
3. Об'єкт дослідження: дизайн видання казки.
4. Вихідні дані: формат видання 60x84/8, 64 сторінки, наклад 1000 шт., цифровий спосіб друку.
5. Перелік завдань, які потрібно розробити:
визначити теоретичні аспекти досліджуваного питання;
 - провести літературний огляд, здійснити аналіз історичного досвіду та визначити сучасні тенденції предмета дослідження;
 - визначити методичні підходи до вивчення проблеми та здійснити ґрунтовний аналіз предмета дослідження з використанням методичного інструментарію;
 - сформулювати обґрунтовані пропозиції щодо поліпшення предмета дослідження;
 - здійснити художньо-технічне оформлення обраного видання.

6. Орієнтовний перелік графічного (ілюстративного) матеріалу: обкладинка, форзаци, титул, 19 розворотних ілюстрацій, 30 розворотів.

7. Орієнтовний перелік публікацій _____

8. Консультанти розділів дисертації

Розділ	Прізвище, ініціали та посада консультанта	Підпис, дата	
		завдання видав	завдання прийняв
Економіка	Сірик Максим Віталійович		
ТПВ	Клименко Тетяна Євгенівна		

9. Дата видачі завдання _____

Календарний план

№ з/п	Назва етапів виконання магістерської дисертації	Термін виконання етапів магістерської дисертації	Примітка
1	Науково-мистецьке дослідження	02.09.2020	Виконано
2	Розробка макету видання	30.09.2020	Виконано
3	Створення оригіналів ілюстрацій	15.10.2020	Виконано
4	Верстка та правки	15.11.2020	Виконано
5	Розробка технології виготовлення видання	01.12.2020	Виконано
6	Економічні розрахунки і висновки	13.12.2020	Виконано
7	Друкарські процеси	05.12.2020	Виконано
8	Допуск магістерської дисертації до захисту на ЕК	17.12.2020	Виконано
9	Захист магістерської дисертації на засіданні ЕК	22.12.2020	Виконано

Студент _____
(підпис)

Сє Чжочжао

Науковий керівник дисертації _____
(підпис)

Руденко О.В.

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ІЛЮСТРУВАННЯ ТА ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ КИТАЙСЬКИХ НАРОДНИХ КАЗОКНА

1.1 Важливість дитячих ілюстрацій

1.2 Сучасні характеристики китайських дитячих ілюстраційІсторія книги періоду написання поеми

1.3 Тенденція розвитку китайських дитячих ілюстрацій

1.4 Примірник з ілюстраціями «Казки Братів Грімм»

РОЗДІЛ 2. ПРОЄКТУВАННЯ ТА ХУДОЖНЬО-ТЕХНІЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ НОВОГО ВИДАННЯ «ШУКЕ ТА БЕТА»

2.1 Вибір та затвердження теми дипломної роботи

2.2 Про автора

2.3 Про роботу

2.4 Створення проекту до магістерської роботи, його оформлення

2.5 Дизайн титульної сторінки

2.6 Розробка персонажів

2.7 Розробка предметів реквізиту

2.8 Дизайн ілюстрації загалом

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИДАННЯ

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОДУКЦІЇ

ВСТУП

Я дуже радий і надалі мати можливість співпрацювати з доцентом Руденком О.В., також я хотів би висловити подяку Руденку О.В. за допомогу та підтримку, що дала мені можливість дізнатися про корпоративну культуру у команді Руденка О.В. та спільно працювати над визначенням теми та методів дослідження дипломної роботи, яку ми врешті визначили як “Сучасний підхід до ілюстрації та технічного дизайну китайських народних казок”.

Яку ілюстрацію варто вважати гарною? Як китайська ілюстрація до книжок завоює міжнародний ринок? В останні роки, яких змін та тенденцій розвитку зазнала китайська ілюстрація до дитячої літератури? Це запитання, відповіді на які нам прийдеться знайти.

Як дипломний проект я обрав оформлення обкладинки та ілюстрацій до збірки казок китайського письменника Чжен Юаньцзе “Шук та Бета”. Чжен Юаньцзе - один із найвидатніших сучасних китайських дитячих письменників. Його найвідомішою рисою є безперервна фантазія, що допомогла йому створити чимало шедеврів. Я особисто виріс, читаючи його книжки в дитинстві, тож я справді дуже добре знайомий з його роботами.

Під час роботи доцент Руденко О.В. надав мені безліч пропозицій та ідей щодо вибору та поєднання кольорів, композиції, зв'язку між зображенням та фоном, розставлених акцентів тощо, щоб я міг продовжувати вдосконалюватися. Також навчив мене, як зобразити головного персонажа, його характер та професійні особливості. Я вірю, що цей досвід буде дуже корисний у майбутньому.

РОЗДІЛ 1

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ІЛЮСТРУВАННЯ ТА ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ КИТАЙСЬКИХ НАРОДНИХ КАЗОК НА

1.1 Важливість дитячих ілюстрацій

Дитяча ілюстрація - це різновид ілюстрації, спеціально створених для дитячих книжок. Існує багато видів та стилів дитячих ілюстрацій, а малюнки зазвичай яскраві, жваві та барвисті. Характерною ознакою дитячих ілюстрацій є використання простої та інтуїтивно зрозумілої «візуальної, або графічної, мови», що допомагає передавати емоції та інформацію з оповідання, що дозволяє дітям краще пізнати та зрозуміти невідомий світ.

Сон Лян, ілюстратор дитячих казок зі своїм оригінальним стилем, якось сказав:: "Те, що ти бачив і чув, поки ти був малим, ти ніколи не забудеш ". Дитяча ілюстрація - це спосіб сприйняття світу дітьми. Оскільки речі, про які ми дізнались у дитячому віці, засідають глибоко у пам'яті, ілюстрації у дитячих книжках відіграють важливу роль в освіті дитини. Відомий психолінгвіст Ноам Хомські у своїй книзі "Освіта людини" висунув теорію, що геометричні фігури відображають взаємозв'язок між речами і є найкращим середовищем для кращого розуміння світу. Можна зробити висновок, що «графічна мова» може сприяти розвитку мислення у дітей, коли вони ще малі.

Ілюстрації, як спосіб отримання дітьми нової інформації, можуть розвивати у дітей здатність спостерігати і розпізнавати речі; водночас духовна складова, що лежить в основі ілюстрації, має тонкий вплив на психологію та емоції, думки та поведінку дитини. Якось швейцарський психолог Жан Піаже запропонував ідею 4 стадій когнітивного розвитку дитини, серед них: другий етап - період доопераційних уявлень (2-7 років) і третій етап - період конкретних операцій (7-11 років), коли діти можуть почати використовувати символи для сприйняття речей, мислення дітей починає бути логічним, і вони можуть думати про складні графічні зображення, а також сформувати свою власну ієрархічну систему, здатну судити про правильність чи неправильність речей, якість поведінки та відповідність моральних норм. Отже,

етап поступового формування та розвитку пізнання та мислення дітей є важливим періодом для ідейного та морального формування дитячої психіки. На цьому етапі, якщо у руки дитини потрапить навчальна ілюстрація, вона зможе допомогти виховувати у дитини загальноприйняті погляди на життя та цінності, і сприятиме гармонійному розвитку дитячого фізичного та психологічного здоров'я.

1.2 Сучасні характеристики китайських дитячих ілюстрацій **Історія книги періоду написання поеми**

Разом зі стрімким економічним розвитком Китай приділяє все більше уваги проблемам освіти дітей у ранньому віці, а методи навчання постійно вдосконалюються, серед них стає все більше літературних творів та ілюстрацій, пов'язаних з освітою у ранньому віці.

Сучасні китайські ілюстрації прирівнюють до іноземних, хоча насправді іноземні ілюстрації випереджають Китай за швидкістю та якістю. Зокрема, країни у всьому світі часто приділяють увагу класичним казкам та їхнім ілюстраціям, використовуючи різномітні стилі, і вкладаючи у зміст свої місцеві культурні особливості. Сьогодні в цілому багато китайських ілюстраторів посилаються на Західні ілюстрації, але така імітація, вочевидь, може призвести до втрати національної культурної ідентичності, тож як саме слід розвивати ілюстрації творів китайських дитячих казок є важливим питанням на сьогодні.

1.3 Тенденція розвитку китайських дитячих ілюстрацій

Читачі дитячих казок та ілюстрацій до них – це, очевидно, діти, а діти та дорослі по-різному сприймають світ, тому в процесі створення графічної картинки ілюстраторам важливо творити відповідно до візуально-естетичних вподобань дітей. Сучасну тенденцію розвитку китайської дитячої ілюстрації узагальнюють наступним чином:

1.3.1 Поєднання графіки та прихованого значення

"Графіка" в дитячих ілюстраціях - це візуальні образи, що ми сприймаємо через зір, та сюжетна лінія самої казки, яку ілюстрації хочуть передати. Ілюстрації повинні передати глибокий прихований зміст казки. Ілюстратор має з'єднати «форму» та «значення». Включити традиційні китайські історії в дитячі ілюстрації допоможе створити нові цікаві сюжети, вдосконалити традиційне, та водночас зберегти передати давню культуру новому поколінню. Звичайно, також слід враховувати виховну та розважальну роль ілюстрації.

1.3.2 Плоский стиль графіки

Потрібно брати до уваги стадію когнітивного розвитку дитини, використовувати «візуальну мову» в ілюстраціях, що відповідає теперішньому рівневі розвитку дитини. Традиційні та важкі техніки не повинні копіюватися механічно, а повинні базуватися на законах сприйняття дітьми графіки та зображень.

Через особливості сприйняття графіки діти віддають перевагу конкретному зображенню та предметам. Тому з точки зору моделювання, для дизайну персонажів використовують просту плоску графіку, видаляючи зайві лінії, що використовуються для модифікації та збагачення зображення, а також інтуїтивно виражають зміст. Крім того, слід вибирати класичну сцену з оповідання, зрозуміти зовнішній вигляд та характер персонажів, а також мораль історії, щоб створити головного героя та середовище.

1.3.3 Колір, як засіб вираження емоції

Дизайн ілюстрацій повинен впливати на емоційний досвід, а колір є одним з головних факторів, що впливають на емоції. У зв'язку з цим діти більше схильні до яскравих та гармонійних малюнків. Тому для створення та надання відповідних емоцій тони ілюстрацій слід зробити теплішими, а чистоту кольорів покращити належним чином, щоб створити приємну та гармонійну картинку. Щоб викликати емоційний резонанс, також можна включити в ілюстрації традиційні китайські культурні мотиви відповідно до сюжету, що сприятиме успадкуванню китайської культури та насичуватиме твір емоціями.

1.3.4 Китайські традиційні мотиви

З початку 21 ст. багато китайських ілюстрацій для дітей змінилися від запозичених зображень з Західного світу до звернення до місцевих історій Китаю, які є частиною багатогранної китайської культури, що повільно формувалася через тисячоліття. Вона фіксує історію виникнення та еволюції китайської нації та культури, а також підтримує національний дух суспільством, що передається з покоління в покоління. Звичай та цінності - це кристалізація мудрості китайського народу.

1.4 Примірник з ілюстраціями «Казки Братів Грім»

1.4.1 Художній аналіз ілюстрацій до “Збірки казок Андерсена” видавництва Юньнань

Мацуї Нао, якого ще називають «Батьком японських ілюстрацій», одного разу сказав: «Хороші ілюстрації розповідають історію не гірше, ніж текст». Тому ілюстрації в книзі повинні повністю пояснювати сюжет казки з точки зору кольору та деталей. Спробуємо оцінити найпопулярніші в Китаї твори зі "Збірки казок Андерсена" видавництва Юньнань з двох точок зору: кольори та деталі ілюстрацій.

*Проаналізуємо ілюстрації до творів:
“Русалонька”, “Квіти маленької Іди”, “Червоні черевички”.*

1.4.1.1 Про ілюстратора

Ці ніжні та зворушливі ілюстрації були створені молодою жінкою-ілюстратором Курі. Вона здобула ступінь бакалавра у Пекінській кіноакадемії, та закінчила магістратуру в Університеті Сирак’юз у Сполучених Штатах. Можливо, саме завдяки делікатній, тонкій жіночій психології вона змогла зобразити усю біль та радість історії кохання Русалочки.

Кольори ілюстрації відображають атмосферу твору

① Темні кольори для злих чи надприродних сил

Якби вас попросили вибрати колір для зображення, скажімо, відьми, який би ви вибрали? Фіолетовий, синій, чорний? Взагалі ми звикли використовувати темні кольори, щоб зобразити зло, чи щось надприродне.

У "Русалоньці" використано темні тони, щоб окреслити образ підводної відьми Урсули. На цій картині зображена русалочка, яка хотіла стати людиною і йде до морської відьми, щоб та здійснила її бажання. На всій ілюстрації, за винятком Русалоньки, яка намальована в рожевих ніжних тонах, кольори фону здебільшого темні: чорний, темно-синій, фіолетовий і зелений. Червоний використовується лише як лінія для окреслення контурів відьми. Темний фон + червоний дає людям дивне відчуття таємничості.

Також ілюстратор використовує темні тони разом з червоним у казці "Соловей", що символізує дивність, небезпеку та смерть. У казці "Соловей", Бог Смерті, який хоче забрати життя китайського імператора, носить чорну мантию, облямовану червоними візерунками, чорну шапку з червоною підвіскою і простягає червону руку королю. Якщо придивитися, можна помітити, що навіть його вії також червоні.

Чи помітили ви, що Бог Смерті у казці Андерсена нагадує давньокитайського імператора? Справді, образ Бога Смерті на цій ілюстрації опирається на костюми давніх імператорів. Чому ж ілюстраторка захотіла зобразити типового західного персонажа - Бога Смерті - одягненим в китайське традиційне вбрання? Оскільки, дія

казки “Соловей” відбувається в Китаї, ілюстраторка захотіла додати певних китайських мотивів у свою роботу, тому вона поєднала типового західного Бога Смерті з китайським імператором пекла.

Оригінальний текст описував сюжет ілюстрації так: Бог смерті сидить на грудях короля, носить корону на голові, тримає золотий меч. Корона бога смерті та меч у його руці на ілюстрації всі нагадують корону та меч давньокитайських імператорів.

Такі деталі дозволяють з першого погляду побачити, що історія "Солов'я" відбулася в Китаї.

Не тільки Король Смерті змушує людей здригатися, а й "Снігова королева". Ця королева, яка приносить холод, що пробирає до кісток, прекрасна і холодна, оособлює зло, тому ілюстратор також використовує темні тони, щоб зобразити її зовнішність. Безкінечний темний ліс створює таємниче відчуття, на відміну від Крижаної Королеви, яка, здається, сяє білим. Для того, щоб підкреслити, що шапка та пальто Снігової королеви зроблені з льоду та снігу, ілюстратор навмисно намалював блікі світла під короною та одягом. На тлі темного лісу Снігова Королева виглядала кришталево чистою, але не було використано жодного теплого відтінку.

② Світлі кольори для надії та краси

Окрім темряви і зла в казках, звичайно, є ще й добро та надія. Якщо б ви вибрали колір, який представляє надію, що б ви вибрали? У новелі "Останній листі" О. Генрі ілюстратор використовує темно-зелений листочок, з жовтим краєм, що був намальований на стіні, щоб символізувати надію на життя. Ілюстратор видавництва Юньнань у видавництві «Казки Андерсена» також використав два кольори - зелений та жовтий, щоб зобразити надію в казці.

Ілюстратор використовував жовто-зелене листя як тло, щоб намалювати гидке каченя, коли воно народилося. Гидке каченя і його братики і сестри вчать плавати за качкою-матір'ю. Гидке каченя вилупилось останнім, тому й пливе воно також в кінці, за всіма ішними качатами. Пір'я Матері-качки та інших каченят акуратно вкладені назад - пір'їнка до пір'їнки- ніжно- жовтого кольору. Гидке каченя виглядає ж протилежно, абсолютно відмінно від них. Пір'я - розпухане, сірим кольором; воно низько опустило голову, виглядаючи збентеженим.

Але чому автор не використав сірі тьмяні відтінки на початку історії, коли каченя тільки народилось, а надав перевагу яскравим зеленому та жовтому? Тут можемо виділити дві причини: по-перше, це спентиличує нас, і говорить, що історія гидкого каченя, мабуть, зміниться з часом; по-друге, це символізує щасливий кінець історії.

Змінилося не тільки гідке каченя, а й маленький хлопчик Кай, що жив під наглядом Снігової королеви. Снігова королева посадила йому в серце крижину, стерла пам'ять про минуле і закрила в пастці в холодному замку. Він не прокидався, ніби перебував в безкінечному сні, поки його подруга дитинства не знайшла його і не розтопила лід у його серці. Коли він пішов зі своїм Гертою додому, магії Снігової Королеви перестала працювати, сніг розтанув, і земля, якою колись правила Снігова Королева, поступово одужала, тому настала весна. Ілюстратор також використав жовто-зелений, щоб повернути відчуття весни на землю.

Також ілюстратор використовував подібні кольори, коли Русалонька не змогла більше терпіти болю, що завдавав їй принц і стрибнула в море рано-вранці. На наступній ілюстрації зображений процес, як Русалонька стала духом. Обрис Русалоньки під палаючим сонцем, що щойно зійшло, мав колір світанку. Цей блідо-жовтий силует дарує нам теплі відчуття, і дає надію, що Русалонька, попри прокляття відьми Урсули, має шанс жити, навіть якщо принц її не прийме, а не просто стане морською піною.

- Деталі, що відображають сюжет казки

"Діти, особливо ті, хто ще не вміє читати, зрозуміють історію, переглядаючи картинки, коли читають книги з ілюстраціями, і вони не пропустять жодних деталей на малюнках, щоб зрозуміти весь зміст історії", - сказав Мацуї Нао. Ілюстратори повинні творити ілюстрації, що дозволяють дітям зрозуміти сюжет лише за ілюстраціями, їм потрібно бути відданим історії, і не пропускати жодної деталі, коли творять.

① Вирази обличчя персонажів, відображають їх характер та почуття

Що ви відчували, побачивши короля на цій ілюстрації? Здається, ніби погляд у нього зовсім не живий, а сам він завмер. Це правда, адже «принц» на цій ілюстрації не принц, а статуя з білого мармуру. Ця ілюстрація взята з "Русалоньки". На ній зображена Русалонька, закохалася з першого погляду у принца, але боялась довірити йому свої почуття, тому лише тримаючи в руках велику білу мармурову статую, схожу на принца, вона почувалась в безпеці

Тому «принц» на цій картині дарує людям такі відчуття, адже він не справжня людина, а камінь. Незважаючи на це, ілюстратор все-таки намалював лагідність обличчя Русалоньки, що показало її ніжність до принца. З виразу обличчя Русалоньки ми можемо зробити висновок, що вона любить принца. А як щодо наступного зображення?

Ця ілюстрація взята з "Диких лебедів" і показує сцену, коли мачуха не дає їжі своїм пасинкам, а годує їх піском, замість їжі. Глянемо уважно на емоції персонажів. На обличчі королеви була посмішка, ніби вона була рада з такої жорстокості; тоді як 11 принців та 1 принцеса були сумними. Однак, якщо ми уважно придивимося, ми можемо виявити, що, хоча у кожного з них сумний вираз обличчя, але вигляд кожної людини різний. Я захоплююсь, як майстерно ілюстратор забравив кожного персонажа.

② Ілюстрація видає тонкі деталі сюжету

Спершу, перевіримо наш зір, і як уважно ми вміємо дивитись. Скільки персонажів зображено? Троє. Окрім двох людей, що сидять за столом, у скрині під

столон ховається ще одно людина, що крадькома виглядає. Чому він сховався? Відповідь можна знайти у казці Андерсена “Маленький Клаус та Великий Клаус”.

Тепер підрахуйте, скільки собак на цій ілюстрації? Тут зображено троє собак, адже ця ілюстрація відповідає казці «Топка» з трьома собаками з великими очима. Ви помітили, які великі очі білого собаки?

Ще одна ілюстрація також намалювала три предмети, що з'явилися в історії - три дерев'яні груші. Ця ілюстрація відповідає "Шпилька, що принесла удачу". У цій історії майстер зробив з груші (дерева) три дерев'яні грушки: велику, середню та маленьку.

Казка «Не кажи мені, а пам'ятай у моєму серці» розповідає три історії. Андерсен сказав, що ці три історії схожі на три листки, що ростуть на одному стеблі. Тому текст усієї казки оздоблений трилисником, і також трилисник можна знайти поряд із заголовком казки.

Тому гарна ілюстрація не лише окреслює шарування в деталях, а й дозволяє читачам побачити всю історію через деталі.

Навколо заголовку казки "Старий не робить речі неправильно" намальовані коні, корови, вівці, гуси, кури, яблука та золоті монети, оскільки у казці йдеться саме про це.

③ Хороші анотації допомагають читачам зрозуміти зміст твору.

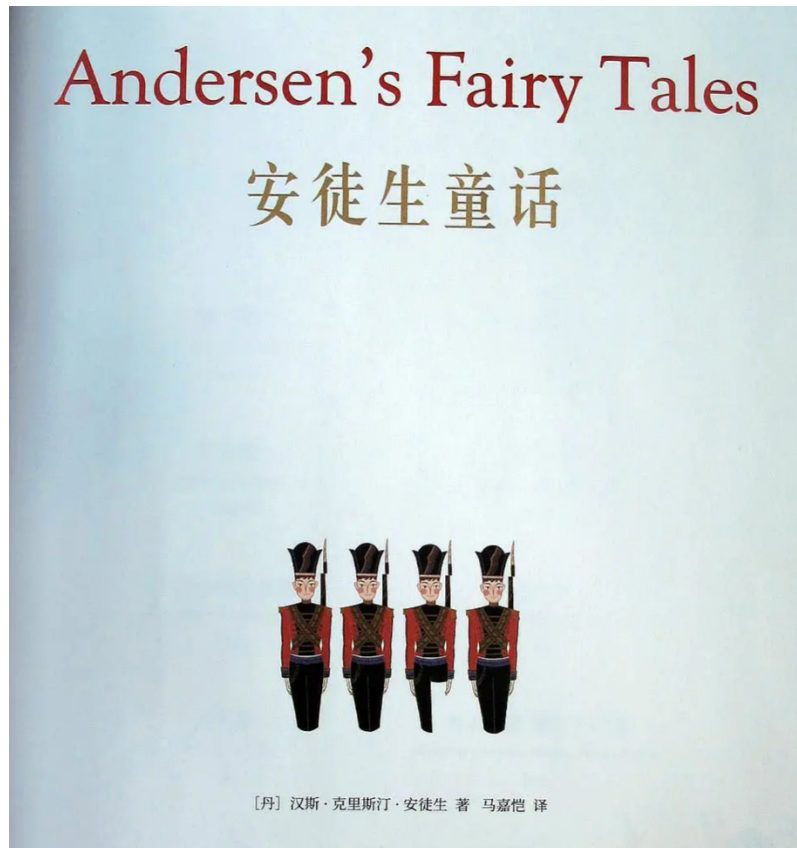
Наприклад, наприкінці "Русалоньки" сказано: "Русалонька підняла свої яскраві очі до сонця. Вперше в житті її очі були зволожені слізьми". Можливо, ми читали це і не думали, що це особливе. Але прочитавши анотації, ви виявите, що там

згадувалося, що у русалок немає сліз, вони не можуть плакати, а сльози маленької Русалоньки свідчать, що сталося диво.

注释 | NOTES

1. (P001) 原文为“小人鱼”。《海的女儿》这个译名，乃是国内约定俗成的译法。
2. (P002) 即纯白色大理石。
3. (P005) 虽然此处的原文是“水”，但实际上鲸鱼喷出的并不是水，而是气体——在空气中遇冷的瞬间，才形成了人们所看到的水雾。
4. (P026) 上文曾说“人鱼没有眼泪”，而故事进行到这里，小人鱼流出了眼泪，喻示着她已经创造了奇迹。
5. (P040) 即人们常说的“海市蜃楼”，原文“Morgana”又指亚瑟王传说中的一位仙女，她拥有变幻出海市蜃楼的能力。下文中的仙女亦是从幻景（海市蜃楼）中现身。
6. (P040) 在中国，很多人经常把风琴和钢琴混为一谈，实际上它们是两种乐器（只是外观比较相似）。教堂里使用的是风琴。
7. (P041) 荨麻的刺（蜚毛）带有毒性，与皮肤接触后可引起皮炎和烧伤，又称“咬人草”“蜚人草”。
8. (P044) 原文是吸血鬼。但是根据紧接着的内容，可以看得出安徒生描写的其实是食尸鬼——专门掠食坟墓死人的怪物。食尸鬼是阿拉伯故事中的怪物，安徒生早年读过这方面的民间故事，所以他所写的一定是食尸鬼，而不是吸血鬼。
9. (P044) 此处的原文是“ghoul”（阿拉伯文也差不多是这几个字母），这个词就是食尸鬼的意思。
10. (P050) 此处一语双关，原文既有“火鸡”的意思，又有“失败之作”和“败类”的意思。
11. (P053) 此处原文有自负、自大之意，亦为一语双关。
12. (P053) 火鸡的尾翼可以展开呈扇形，状如孔雀开屏。
13. (P055) 除了通常的“喵”声，猫其实还能发出“咕噜”声、“嗷”声和“哈”声。
14. (P064) 所谓“光明的新年”，是双关，亦是作者的美好寄托，喻示着小女孩虽然离开了人世，却去往了光明的新世界——天堂。

④ Не тільки казки мають ілюстрації

Ілюстрації створюють не лише безпосередньо до тексту, але також для титульної сторінки, кільцевої сторінки (сторінка перед титульною), для змісту та анотацій. Чи можете ви здогадатися, чому на титульній сторінці “Казок Андерсена” є солдат з однією ногою? Якщо ви уважно розглянете кільцеву сторінку, то виявите, що всі зображення на ній також відповідають змісту казок.

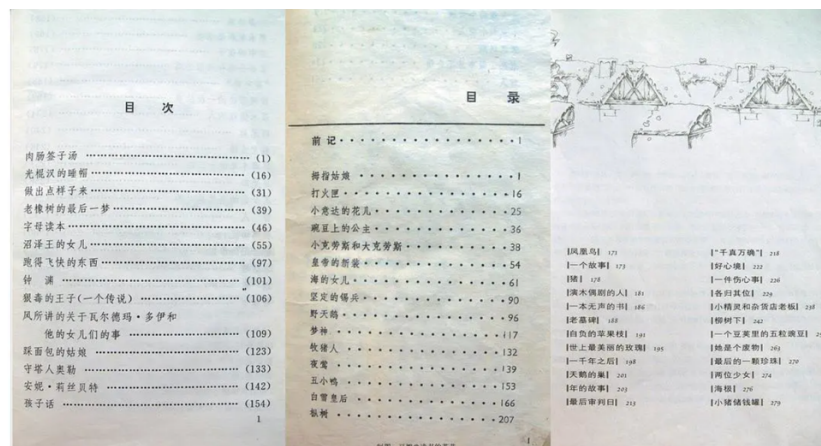
Дизайн змісту складається з чудових малюнків, і відстань між кожним заголовком в змісті доволі великий.

Порівняння збірок “Казки Андерсена”

Порівняння збірок “Казки Андерсена”

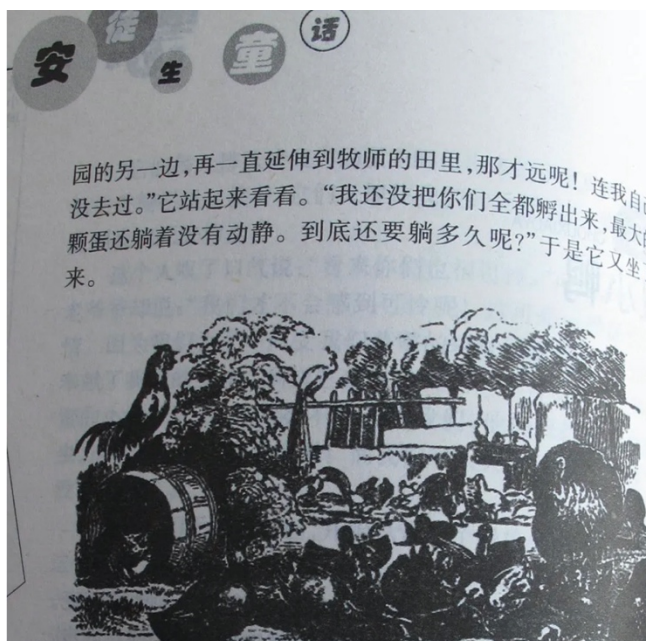

Порівняння трьох видань “Казок Андерсена”

Чи є в інших версіях «Казок Андерсена» такі ж хороші ілюстрації? Ми знайшли 15 книг "Казки Андерсена", виданих з 1980-х років до сьогодні:

- I. Ілюстрацій недостатньо, текст виглядає одноманітним;
- II. Ілюстрації недостатньо деталізовані і виглядають непривабливо;
- III. Рівень відповідності ілюстрацій та змісту розповіді недостатньо високий, щоб пояснити сюжет історії;

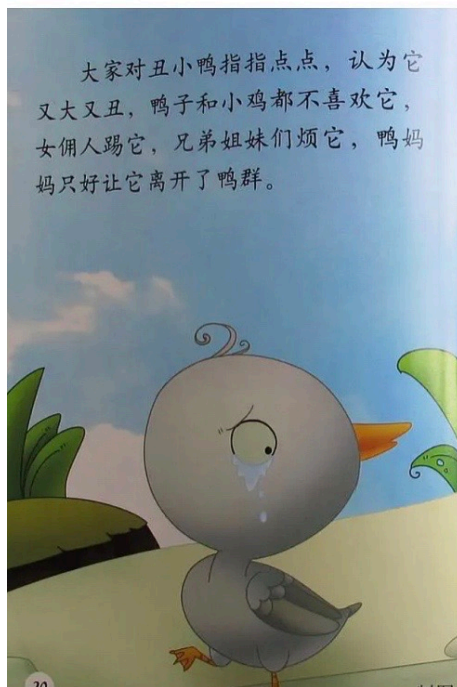
- IV. Чорно-білі ілюстрації не можуть повністю передати атмосферу історії;
- V. Якість друку погана, і зображення не чіткі;
- VI. Стиль малювання всіх ілюстрацій різниться від казки до казки.
- VII. Також є ще одна збірка Андерсена, в якій ми можемо обговорити дизайн книги та ілюстрації;

“他把他的头托出水面，”

“于是仙女让她把荨麻摸了一下。”

大家对丑小鸭指指点点，认为它又大又丑，鸭子和小鸡都不喜欢它，女佣人踢它，兄弟姐妹们烦它，鸭妈妈只好让它离开了鸭群。

1.4.2 Збірка Андерсена, в якій ми можемо обговорити дизайн книги та ілюстрації.

Елементи книги

1.4.2.1 Техніка створення обкладинок

- Золоте тиснення
- Техніка нанесення тиснення анодованим алюмінієм виконується під гарячим пресом, щоб перенести малюнок чи слово на обкладинку.

1.4.2.2 Типографічний дизайн

天头 Верхнє поле сторінки

地脚 Нижнє поле сторінки

Зліва: колонка тексту; Справа: ілюстрація

1.4.2.3 Розірвана колонка

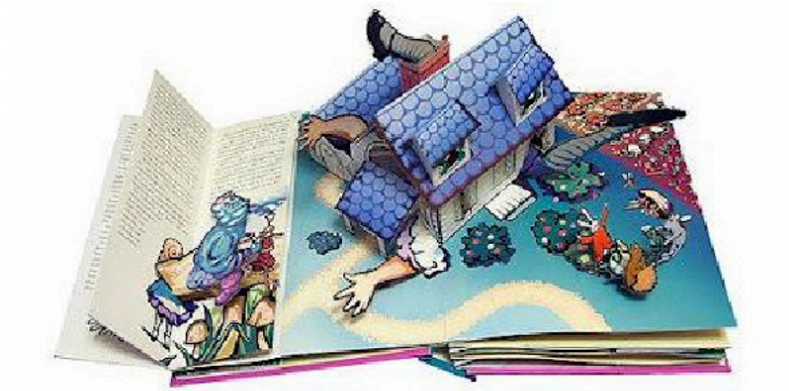
Розірвану колонку також називають бар'єрною. Такий спосіб допомагає гармонічно поєднати ілюстрацію та текст.

Ілюстрація в тексті

1.4.2.4 Об'ємні книжки

Об'ємну книгу також називають Поп-апом (pop-up з англійської перекладається як “спли”), а також рухомою книгою. Однак, сьогодні найчастіше такі книги вати називають Playbook, або Toybook, тобто книжка-іграшка. І так як вони зазвичай для дітей, їх називають дитячими книжками іграшками.

РОЗДІЛ 2

ПРОЄКТУВАННЯ ТА ХУДОЖНЬО-ТЕХНІЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ НОВОГО ВИДАННЯ «ШУКЕ ТА БЕТА»

2.1 Вибір та затвердження теми дипломної роботи

Так як сьогодні китайські дитячі ілюстрації поступово втрачають свої культурно-національні особливості, а освітня функція дитячих ілюстрацій поступово слабшає, тому я обрав відому збірку казок, яка мені дуже подобалась у дитинстві, роботу Чжен Юаньцзе “Пригоди Шука і Бети” для створення ілюстрацій (детальніше про автора див. у наступному розділі).

Я сподіваюся, що зможу вдало поєднати візуальну картинку та зміст казок в ілюстраціях, використати кольори, що відповідатимуть емоціям твору, щоб подати нові ідеї щодо створення дитячих ілюстрацій для моїх колег. Дитячі ілюстрації повинні виконувати як розважальну, так і освітньо-виховну роль, а також впливати на становлення особистості дитини та формування її поглядів.

2.2 Про автора Джен Юаньцзе

Ім'я : Джен Юаньцзе

Псевдонім : Король казок

Громадянство : Китай

Національність : Хань

Місце народження : Шицзячжуан, провінція Хебей

Дата народження : 15 червня 1955 року

Освіта : Школа Мадянь (м.Пекін)

Сфера діяльності : Письменник, філантроп

Основні роботи : “Король казок”, “Шуке та Бета”, “Пі Пілу та Лу Сісі”, “Палац кубика-рубика”

Досягнення : У 2008 році був нагороджений золотою медаллю ООН за креативність у галузі міжнародного авторського права, У 2008 році отримав титул “Взірець гуманності”

Батько : Чжен Хоншен

Друзі : Цуй Юньань

Син : Чжен Яці

Дочка : Чжен Яфей

Історична батьківщина : Лінфень, провінція Шаньсі

2.2.1 Біографія

Чжен Юаньцзе народився в 1955 році в сім'ї офіцерів в провінції Хебей. Його батько був родом з Фушань, Шаньсі. Його мати народилася в Шаосіні, Чжецзян. Його обидва дідусі були лікарями. Чжен Юаньцзе виріс в Пекіні. Культурна революція розпочалася, коли він був у четвертому класі, з того часу і довелося Юаньцзе перервати навчання.. Пізніше він із батьками вирушили з Пекіна в Хенань, щоб вступити в кадрову школу «7 травня». Солдати школи «7 травня» побачили, що ці дітище не готові до школи, тому стихійно організували початкову школу для дітей . Він провчився до четвертого класу початкової школи і був виключений з-за есе “Птахи ловлять комашок, що прокидаються рано”. Папа втішав його: «Нічого страшного, я вдома навчу тебе сам».

З 1970 по 1976 рік він служив в армії і обслуговував винищувач J-6 в ВВС. Після того працював на заводі 5 років. Коли водяні насоси набридали, він брався за ручку, щось писав. Одного разу він він представив власний вірш, але не очікував, що він буде опублікований. Він отримав гонорарні 10 юанів, що становило чверть його зарплати в той час.

Літературну творчість Чжен Юаньцзе у 1977 році. “Пі Пілу”, “Ру Сісі”, “Лок - великий сірий вовк”, “Шуке і Бета” - його літературні образи. «Загальна мобілізація Пі Пілу» (складається з 105 книг) - популярна серія на ринку. Чжен Яці, що народився на два роки раніше, ніж «Король казок», також є прототипом Пі Пілу, є важливою

фігурою в казках Чжен Юаньцзя - хлопчик з посередньою успішністю хлопчика, якого не любить учитель, але він добрий і хоробрий .

У 1985 році народився "Король казок", заснований Чжен Юаньцзе - журнал, в якому публікуються тільки роботи Чжен Юаньцзе.

У 1993 році він був обраний в першу десятку видатної молоді Пекіна.

У 2006 році було продано 30 мільйонів копій. Серед десяти кращих книг в світі, обраних Організацією Об'єднаних Націй в 2011 році, книга Чжен Юаньцзе «Загальна мобілізація Пі Пілу» посіла четверте місце в світі. Перша десятка видатних юнаків Пекіна. Чжен Юаньцзе є послом по боротьбі з піратством Державного управління преси та публікацій. Єдиний редактор журналу (щомісячний журнал «Король казок»), він стає 35-річним рекордсменом світу. Надруковано понад 300 мільйонів примірників творів.

У 2008 році Організація Об'єднаних Націй присудила Чжен Юаньцзе «Міжнародну золоту премію за авторську творчість», і Чжен Юаньцзе став першим китайським письменником, удостоєним цієї нагороди. Під час землетрусу в Веньчуань в 2008 році Чжен Юаньцзя став китайським письменником, який зробив найбільшу кількість пожертвувань потерпілим від землетрусу ї, загальна сума пожертвувань склала 380 000 юанів.

У квітні 2008 року Чжен Юаньцзе відвідує учнів початкової школи в селі Янцзюаньшань(селище Мумую, повіт Цзясянь, провінція Шеньсі)з метою навчити дітей з бідних районів писати статті. Він написав на місці коротку казку з 800 слів під назвою «Дівчина з червоних фініків» за 20 хвилин і розмістив її в своєму блозі, який за два дні отримав 680 000 переглядів. Після цього Чжен Юаньцзе прототип головну героїню «Дівчина з червоних фініків» - 8-річну Лю Пейпей з села Янцзюаньшань і 10 інших дітей з бідних районів країни, протягом трьохмісячної трансляції на каналі Телебачення Шанхаю зібрав 500 мільйонів юанів.

26 липня 2008 року Чжен Юаньцзе отримав «Особливу нагороду за внесок» проекту «Надія» Китайського фонду розвитку молоді.

5 грудня 2008 року голова держави Ху Цзіньтао вручив Чжен Юаньцзе «Премію вірця гуманності».

Під час землетрусу в Юйшу в 2009 році Чжен Юаньцзе пожертвував 1 мільйон юанів дітям, постраждалим від землетрусу в Юйшу.

У квітні 2010 року Чжен Юаньцзе пожертвував 1 мільйон юанів потерпілим від землетрусу району Юйшу(провінція Цинхай) , на відновлення нового шкільного кампусу після стихійного лиха. Всі китайські письменники, крім Чжен Юаньцзе, пожертвували в цілому 80 000 юанів.

25 квітня 2010 р Чжен Юаньцзе оголосив про вихід з Асоціації китайських письменників.

У 2011 році через декілька днів після того, як у Нанкіні пройшла церемонія нагородження «Нових талантів Китаю», Чжен Юаньцзе був обраний «Новим талантом року». Друга нагорода не має нічого спільного з казками: за допомогою платформи Weibo Чжен Юаньцзе брав участь в широкому спектрі соціальних тем і перетворився в «соціального громадянина в дії».

У 2011 році Чжен Юаньцзе і його син Чжен Яці взяли на себе зобов'язання скоротити злочинність серед неповнолітніх в Китаї. Вони разом з Верховною прокуратурою Zhengyi.com стратегічно розробили першу в Китаї онлайн-гру, що просуває закон, «Пі Пілу і 419 смертних гріхів», що дозволяє підліткам і дорослим грати в ігри, для того ,щоб познайомити молодь із кримінальним законодавством Китаю, закликати триматися подалі від злочинності і жити безпечним життям.

27 березня 2011 року він був обраний «Посланником любові» Китайським фондом боротьби з бідністю Державної ради.

У червні 2011 року Чжен Юаньцзе був найнятий в якості «Наставника розвитку» в пекінську початкову школу Шицзи.

У 2012 році він очолив список «Сьомого списку багатих китайських письменників» з річним доходом від роялті в розмірі 26 мільйонів юанів. 4 січня з батьком Чжен Хуншеном і його сином Чжен Яці письменник відвідав Sina Weibo Night .

3 грудня 2013 року, коли прем'єр-міністр Великобританії Кемерон відвідав Китай, він наодинці зустрівся з Чжен Юаньцзя і обговорив з ним дитячі книги.

21 грудня 2014 року було оголошений основний список «Дев'ятого списку письменників 2014 року», і Чжен Юаньцзя посів друге місце з 19 мільйонним гонораром.

15 квітня 2017 року Чжен Юаньцзя очолив 11-й список китайських письменників.

15 липня 2018 року брав участь у шоу «Той же клас», де зіграв замісника викладача.

2.2.2 Освіта

На думку Чжен Яці, три покоління його сім'ї були виховані, керуючись одинаковою філософією, - дати дітям повну свободу.

Такий спосіб виховання Короля Казок дуже відомий: його син з раннього віку називав батька по імені, закінчив лише початкову школу, а потім перейшов на домашнє навчання з батьком. Чжен Яці було 8 років, Чжен Юаньцзе поставив сину умову: “До 18 років я робитиму усе що ти захочеш, після 18 ж - ти сам про себе дбатимеш, і крім того, даватимеш мені все, що я захочу.” Чжен Яці погодився на пропозицію Чжен Юаньцзе: “Хіба життя не для того, щоб постійно здобувати новий досвід?” Навіть якщо ви не зможете знайти роботу письменника, ви побачите світ з іншого боку, а значить, зможете писати краще за інших.”

2.2.3 Досягнення

Видавав журнал (щомісячний збірник "Казковий король") протягом 35 років ,світовий рекордсмен,кількість творів перевалила за 300 мільйонів примірників. Пі Пілу, Лу Сісі, Шук та Бета були зареєстровані у Китайській Державній Торгово-промисловій палаті в якості зареєстрованих товарних знаків, що охороняються законом.

У 2008 році організація Об'єднаних Націй присудила Чжен Юаньцзе "Міжнародну авторську золоту премію за творчість", Чжен Юаньцзе став першим китайським письменником, який був удостоєний цієї нагороди.

Напише свою власну коротку казку " Дівчинка з червоних фініків " у своєму блозі, всього за два дні кількість переглядів сягне 680 000. Ціна за слово його творів у той час сягала 600 000 юанів.

У 1980-і і 1990-і роки Чжен Юаньцзе щодня отримував велику кількість листів від маленьких читачів, так що пекінська пошта встановила для нього окрему поштову скриньку. Кожного дня він отримував тисячі листів від діток-фанатів.

Через це Китайський Фонд РОЗВИТКУ МОЛОДІ присудив Чжен Юаньцзе "нагороду за особливий внесок".

У 2009 році з прибутком у розмірі 20 млн юанів очолив список найбагатших письменників Китаю.

28 грудня 2009 року китайський фонд Червоного Хреста вручив Чжен Юаньцзе премію "за внесок у любов та співчутливість".

У 2011 році у "Новому Щотижневику" на церемонії нагородження "Молоді таланти Китаю" був нагороджений в категорії "Новаторство року". Чжен Юаньцзе оголосив, що він заснує свою власну літературну премію Чжен Юаньцзе, щоб могли справедливо обирати дійсно хороші твори.

27 березня 2011 року він був обраний "посланником любові" Китайського Фонду боротьби з бідністю Державної ради КНР.

У 2011 році організація Об'єднаних Націй відібрала десять найкращих книг у світі: "Пригоди Пі Пілу" та "Гаррі Поттер" розділили четверте місце.

У 2012 році він очолив "Сьомий список найбагатших китайських письменників".

У 2014 році зайняв друге місце у "Дев'ятому списку найбагатших письменників".

У 1988 році щомісячний тираж "Короля казок" перевищив 1 мільйон примірників. На сьогодні загальна кількість "Короля казок" становить 180 мільйонів екземплярів.

15 Квітня 2017 року Чжен Юаньцзе очолив "11-й список найуспішніших письменників Китаю"

2.2.3 Робіт - Основні твори

«Зуб мудрості» , «Няня-робот» , «Концтабір для бактерій» , «Золотий палець» , «Я-гроші» , «Невинний» , «Машина-привид» , «Слон-суперник» , «Ребус» , «Революціонер» , «Талант» , «Дзеркало-клон» , «Людина-комар» , «Гаряче джерело #1» , «Сліпий» , «Скляний суп» , «Черевний мозок» , «Зникнення чемпіона» , «Цуценя» , «Трубопровід почуттів»

2.2.4 Нагороди та номінації

07.2010 - Найкращі люди Китаю (премія)

04.2010 - один з 20 людей, що найбільше заслуговують довіру у Китаї в 2010 році (премія)

12.2009 - "За внесок у любов та співчутливість" (премія)

12.2008 - Нагорода за благодійність Китаю

12.2008 - Відмінна публікація ("Пригоди Пі Пілу" , премія)

10.2008 - "Міжнародну авторську золоту премію за творчість"

07.2008 - Премія за особливий внесок

1993 - 10 найвидатніших молодих людей Пекіна (премія)

2.2.5 Гість на програмі

Чжен Юаньцзе та Бені Са

- “Sina.com” [найбільший китайський інформаційно-розважальний веб-портал]

1 червня 2004 року о 10: 30 ранку відомий казкар Чжен Юаньцзе був гостем програми Sina, спілкувався онлайн з користувачами мережі.

- “Поговоримо”

У березні 2015 року Чжен Юаньцзе - гість інтегрованого каналу CCTV і Вейчжон Медія, що спільно продюсували першу у Китаї “Молодіжну телевізійну відкриту лекція”. У програмі Чжен Юаньцзе говорив про проблеми освіти: “Погано складений тест - це не проблема студента, а проблема викладача”. На думку Чжен Юаньцзе, ставити погані оцінки, тільки щоб звинувати дитину в тому, що вона не достатньо старанна, - ідея неправильна, тому що "Задатки у всіх дітей різні, середовище та сім'я - теж різні". Хороша освіта полягає в тому, щоб навчити одну дитину користуватися 50 різними способами для виконання певного завдання, а дитина обере який їй більше до душі, але часто освіта робить протилежне - змушує 50 дітей користуватись одним способом. У той же час Чжен Юаньцзе також сподівається, що вчителі та батьки "заохочують дітей, хвалять, вказують їм на їхні сильні сторони та мотивують їх до навчання”.

- Зоряне сяйво Сходу

Король казок Чжен Юаньцзе був запрошений гостем FAW-Volkswagen “Визначні особистості Audi” на телешоу "Зоряне сяйво Сходу”, щоб показати ким він

є насправді, розповісти про свої життєві цінності, на програмі Чжен Юаньцзе повністю вікрився і показав свої невідомі сторони.

2.2.5 Оцінка та критика

У щорічній премії “Найвпливовіших діячів культури Китаю” Чжен Юаньцзе не тільки переміг Мо Янь, а й обійшов Хань Хана, зайнявши перше місце. Ця нагорода - одна з найпрестижніших, оцінює кандидатів у трьох категоріях: новаторство, впливовість та позитивна енергія. Чжен Юаньцзе отримав свою нагороду у 2014 року “ бо крім того, що був неабияким літератором, також ніс позитивну енергію у маси”. (Оцінка від “Новини Китаю”)

Чжен Юаньцзе почав писати у 1977 році, його герої Пі Пілу, Лу Сісі, Шук та Бета зібрали сотні мільйонів прихильників у цілому Китаї, він навіть зміг зацікавити дорослих, його казки відомі як “ ті, що підходять для всієї сім’ї”. (Оцінка від Sina.com)

Чжен Юаньцзе - дуже цікава особистість, це зможуть підтвердити усі. Він залюбки займається громадською роботою, часто дає лекції у школах для старших класів, і жартома навчає своїми мудрими казками. (Огляд від онлайн-порталу NetEase)

Чжен Юаньцзе - дуже кумедний, він бувало, змінював рядки, щоб вони краще пасували під певну ситуацію. Наприклад, коли ми розігрували одну з його казок, був епізод, де звірята просять прилетіти мене на Землю, щоб врятувати їх. Він відповідає: “Ой тобі точно не треба туди летіти. Що якщо люди тебе зловлять і зроблять з тебе аватара?” Усі актори, що грали на сцені в той час, не могли стримати сміх. (“Сестра місяця” - огляд Ван Цзю)

2.3 Про роботу «Шуке та Бета»

Ця історія розповідає про пригоди мишеняти-пілота Шука і його друга мишеняти-танкіста Бета, вони разом допомагають іншим, перемагають зловмисників-піратів і, звісно ж, рятують світ. Шук народився у сім’ї, що славилася поганою репутацією серед мишей, і був приреченим нести важку ношу звинувачень через злодіяння його родичів. Шук не хотів бути одним із них, тому він вирішив покинути

батьківський дім, знайшов вертоліт, полетів у невідомі йому світи, тяжко працював, щоб мати хоч трохи попоїсти.

Бета — ще одне маленьке мишеня: з того дня, як він народився, його завжди переслідував плямиста кішка Мілі, яку він страшно боявся. Щоб не померти з голоду, йому прийшлося шукати способи заробити гроші, тому Бета освоїв воєнну майстерність, став танкістом і переміг кота Мілі. Він вирішив знайти свою власну стежку у житті і відправитися туди, де немає кішок. Випадково Шук зустрів Бету, хоч вони й не знали один одного, та дуже скоро стали близькими друзями. Пізніше вони познайомились ще одним бешкетником - Піпілу. З допомогою Піпілу, Шук і Бета створюють свою авіакомпанію, щоб допомагати іншим звірятам. Та не все іде за планом: на їхні літаки неодноразово нападають пірати, і завдають їм чимало шкоди, однак дотепні і хоробрі Шук і Бета зрештою перемагають усіх піратів, і звірята живуть в безпеці щасливим та мирним життям.

2.4 Створення проекту до магістерської роботи, його оформлення

В основному, я охопив елементи, що найбільш відповідають особливому стилю автора, серед них 10 оповідань : Мишеня прямо з неба, Подорож у часі до Планет-близнюків, Нагорода мишеняти-письменника, Таємний п'ятикутний космічний корабель, Пригоди в Німеччині, Академія наук божевільних мишей, Міні-чоловічки, Пригоди чоловічка, що живе у консервній банці, у Нью Йорку, Комп'ютерна програма підкорює світ... 5 персонажів : Шук, Бета, Піпілу, Лусісі, Співачка ; 5 одиниць реквізиту : Газета "Вісник мишенят", Авіакомпанія Шука та Бети, Непереможна комп'ютерна програма...

Для виконання ілюстрацій, використавши сучасні техніки візуального дизайну.

Оскільки діти віддають перевагу простим художнім роботам, такими як малюнки олівцем, мій стиль живопису включає деякі малюнки кольоровими олівцями, так що діти, швидше за все, будуть їх добре сприймати. Я використовую зернисті пензлики та інструменти для створення шумної текстури, щоб імітувати мазки від фарб, які знайомі дітям. Для персонажів та фону я вибрав яскраві кольори, яким

віддають перевагу діти: червоний, синій, зелений та жовтий. Ці чотири кольори будуть основними у створенні моїх ілюстрацій.

У композиції ілюстрацій головні персонажі оповідань є центральними об'єктами, а фон створюється відповідно до сюжету; малюнок розбавляється пробілами. Також використаний плоский стиль дизайну, геометричні фігури, що добре сприймаються дітьми, були використані для спрощення складної будови та ліній персонажів і предметів, завдяки чому взаємозв'язок між елементами малюнка стає чіткішим, персонажі більш живими, а діти глибше переймають ілюстрацію.

Крім того, в процесі створення ілюстрації, інші елементи, такі як одяг та архітектура, повинні бути розроблені відповідно до часу конкретної історії. Оскільки дитячі ілюстрації виконують не лише розважальну роль, а й освітньо-виховну. то важливо в ілюстрації не лише зберігати теми твору, а й передати культуру та традиції через одяг та архітектуру, що матиме чималий вплив юних на читачів.

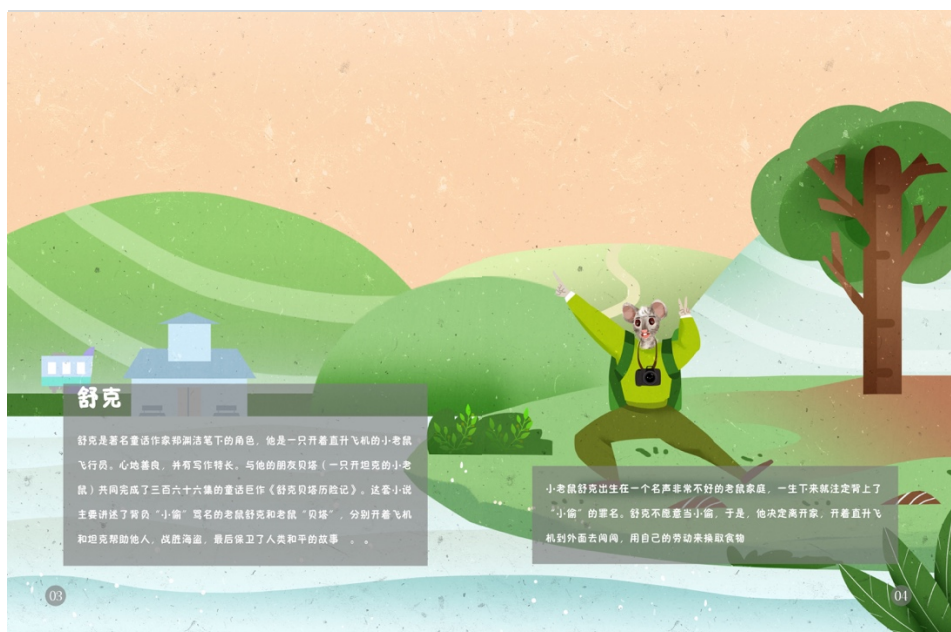
Так як сьогодні китайські дитячі ілюстрації поступово втрачають свої культурно-національні особливості, а освітня функція дитячих ілюстрацій поступово слабшає, тому я обрав відому збірку казок, яка мені дуже подобалась у дитинстві, роботу Чжен Юаньцзе "Пригоди Шука і Бети" для створення ілюстрацій (детальніше про автора див. у наступному розділі).

Я сподіваюся, що зможу вдало поєднати візуальну картинку та зміст казок в ілюстраціях, використати кольори, що відповідатимуть емоціям твору, щоб подати нові ідеї щодо створення дитячих ілюстрацій для моїх колег. Дитячі ілюстрації повинні виконувати як розважальну, так і освітньо-виховну роль, а також впливати на становлення особистості дитини та формування її поглядів.

2.5 Дизайн титульної сторінки

2.6 Розробка персонажів

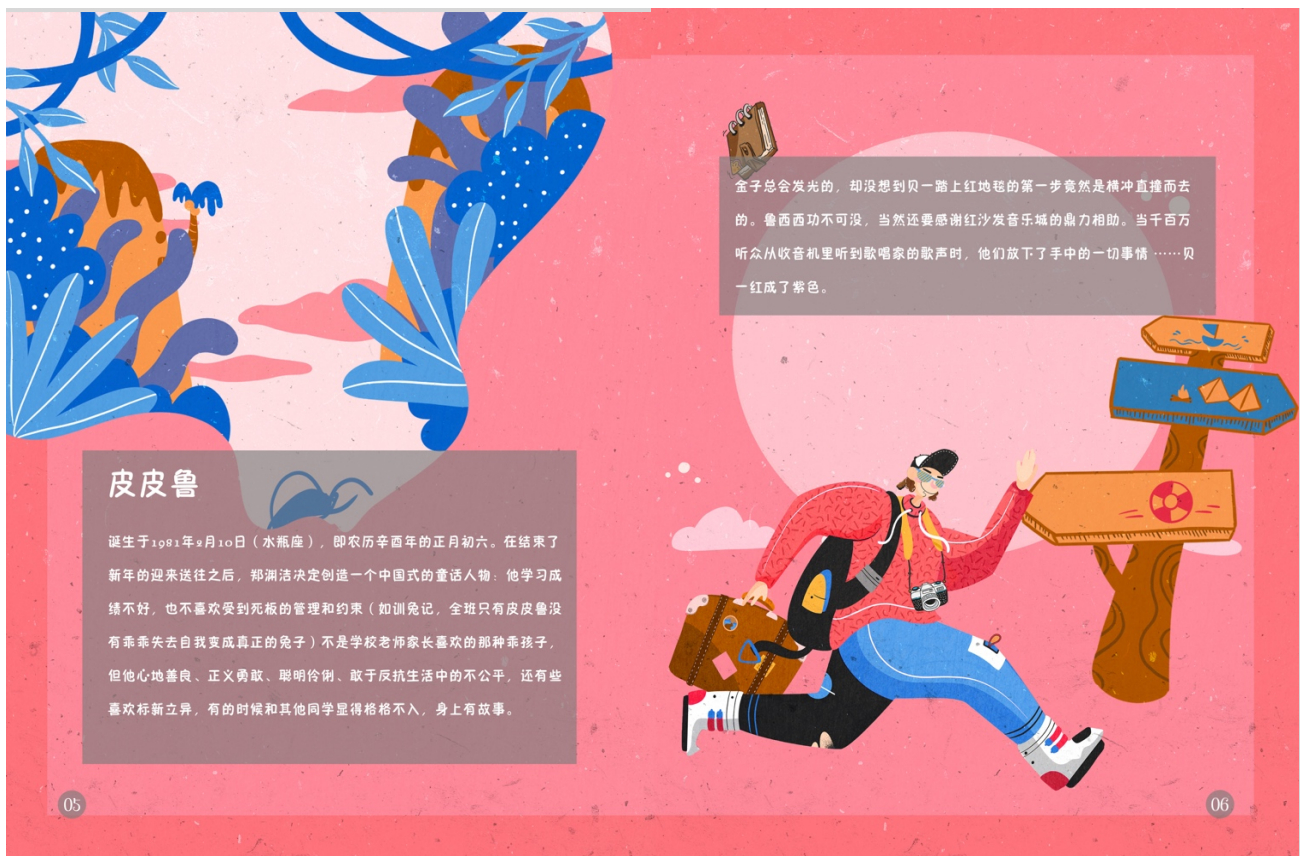
Шуке

Шук — казковий персонаж письменника Чжен Юаньцзе — маленьке мишеня-пілот. Добрий та відважний. Разом із його другом Бетою (мишеня-танкіст) з'являються в усіх 366 розділах збірки оповідань “Пригоди мишенят Шука та Бети”.

Бета

Ще один відомий герой казок письменника Чжен Юаньцзе — мишеня-танкіст, є найкращим другом з Шуком (мишеня-пілот). Вони обидвоє з'являються в усіх 366 розділах збірки оповідань “Пригоди мишенят Шука та Бети”.

Піпілу

Піпілу народився у 2 лютого 1981 року ([знак зодіаку —] Володій), тобто шостого числа першого місяця за китайський традиційним місячним календарем. Напередодні Нового року Чжен Юаньцзе вирішив створити нового традиційного китайського казкового персонажа: він погано вчиться, (наприклад, на заячих лекціях, тільки він один не старався стати справжнім зайцем) , одним словом не був дитиною, якою тішаться вчителі та батьки, проте він добрий та сміливий юнак, що не боїться протистояти несправедливості у житті, він любить вигадувати щось нове та незвичне, що й, бува, відрізняло його від решти однокласників. Чжен Юаньцзе вважає, казковий персонаж, що могла би запам'ятати дитина, має бути розроблений автором до найдрібніших деталей, тому автор прописав життя Піпілу аж до його 40 років і також створив для нього дружину-іноземку Янь Ні.

Піпілу - один з найкращих чоловічих героїв у казках Чжен Юаньцзе. "Історія Піпілу" - збірка оповідань (сягає 10 млн. знаків), де автор вперше згадує героя. Також час від часу згадується у найвідмішій збірці автора "Вибрані казки Чжен Юаньцзе".

Лусісі

Лусісі - персонаж казок Чжен Юаньцзе, народилась 2 лютого 1981 року, що також випадає на шосте число першого місяця за китайський традиційним місячним календарем. Лусісі з'являється у багатьох оповіданнях, їй подобається проводити час вдома, там вона зустрічає короля Снеків та чоловічків, що живуть у консервних банках. Також, вона знаходить флакончик з чарівним кремом, що може перетворити тебе на будь-кого; крім того, Лусісі знайшла таємниче музичне містечко у Червоному Дивані. Піпілу та Лусісі зв'язує чимало пригод, зібраних в 30-томному "збірнику казок Чжен Юаньцзе". Лусісі добре вчиться у школі, добра та совісна.

歌唱家

舒克和贝塔发现借助仪器，能够知道前生来生，因此贝塔发现自己的下一辈子是个歌唱家。一只白翅膀蜜蜂不放心，小声说：“咱们又不认识他，要是他”

“你别把人都想得那么坏，我看不会。”

舒克看见了小河，他驾驶飞机转向小河对面飞去。。

舒克看见金翅蜜蜂这么相信他，很感动，说：“你们放心，我一定送到。直升机起飞了。机舱里充满了蜂蜜的香味儿。小时候妈妈给舒克吃过蜂蜜，很香。舒克回头看了几眼蜂蜜，咽了一下口水，心想人家这么相信自己，自己可不能偷吃。”

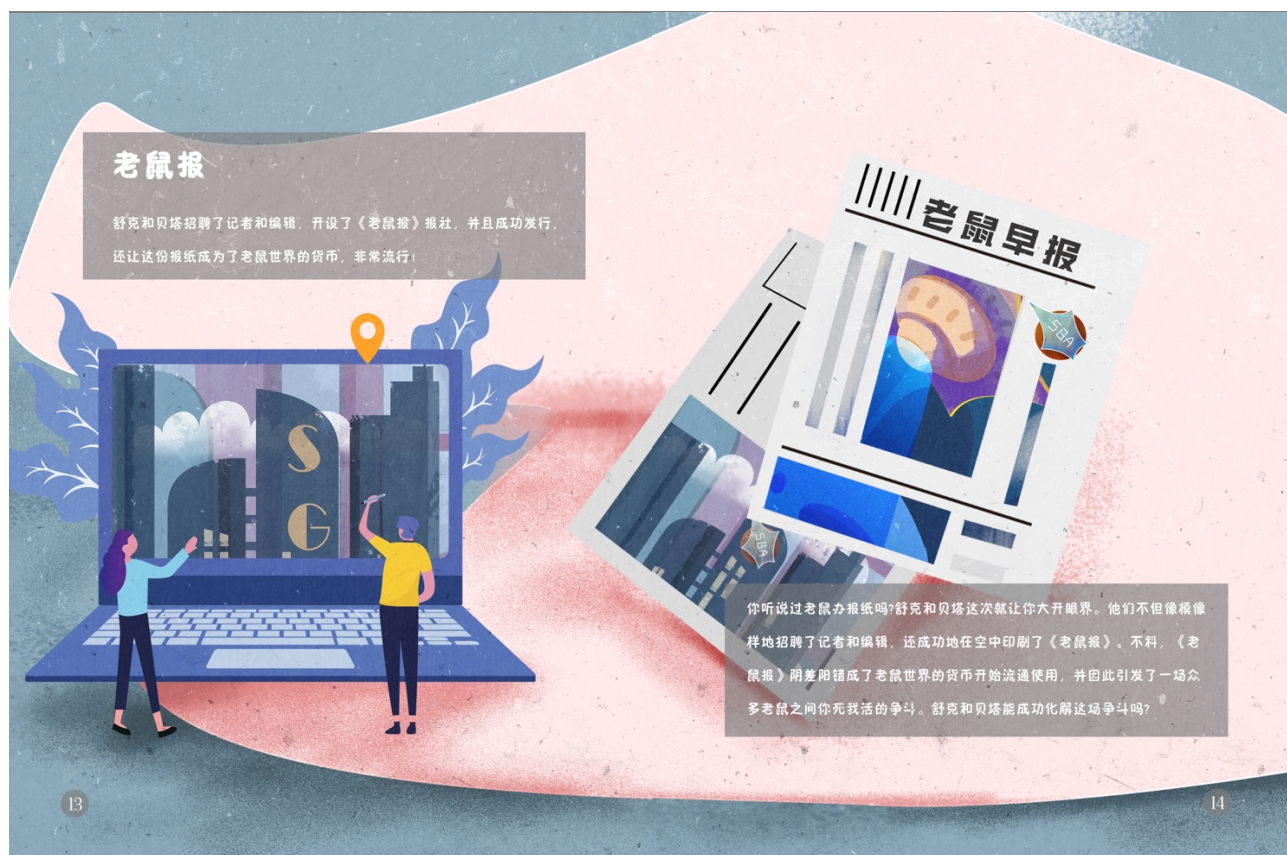
舒克永远是大家的朋友

舒克驾驶直升机来到一片花丛上空，他看见许多蜜蜂在采蜜。

Співачка

Шук та Бета знайшли машину, за допомогою якої можна була дізнатися про своє минуле життя. Так Бета дізнався, що в минулому був популярною співачкою.

2.7 Розробка предметів реквізиту

Газета “Вісник мишенят”

Шук і бета найняли журналістів і редакторів, відкрили газету “Вісник мишенят” і успішно її видавали, потім ж газета стала дуже популярною і замінила гроші у мишачому світі.

舒克贝塔航空公司

“别理他，他是装傻呢！”小奶牛的妈妈对女儿说。

“我跟海盗根本不认识。再说一遍，我是舒克贝塔航空公司的飞行员，我们机场要开设冷饮部，要做冰淇淋，需要牛奶，一点儿就够。”舒克拍拍手中的小桶。

12

Авіакомпанія Шука та Бети

Шук та Бета відкрили свою авіакомпанію, де пізніше була розроблена таємний п'ятикутний космічний корабель.

Що говорить авіакомпанія Шука та Бети про цих двох малих мишенят? Як вони стали такими відомими? Їхня історія життя зацікавила багатьох. І сьогодні я розкажу, як все насправді трапилось. Обидва мишеня зростали у скруті, і знали, що таке «розчарування» не на слові. Якщо говорити про кожного зокрема, то Шук не хотів перейняти ремесло свого сімейства та вдатися до крадіжок, тому покинув свій дім, та почав шукати кращої долі. Його неодноразово дразнили, та знущались звірята навколо. Та добросердний Шук недовго сумував, а навпаки, від створив магічний літальний апарат, щоб допомагати звіряткам, що потрапляли в халепу, і таким чином завоював довіру жителів своїми діями. Врешті, він отримав чимало похвали. Щодо Бети, у нього з самого початку не склалося з кішками. Коти та кішки, великі та малі, часто дразнили його, та Бета не міг нічого з цим вдіяти, тому кожного дня боровся за виживання. Та чи знайде Бета зброю, яка б йому допомогла? Звісно! Це танк, що стріляє кам'яними ядрами. З такою сильною зброєю, Бета почав вірити у справедливість та у свою перемогу, і виріс від жертви до справжнього героя, що бореться зі злом. Важко повірити, та врешті, Бета та Шук не лише стали найкращими друзями, а ще й подружилися з котами. Чесно кажучи, це й не дивна річ. Якщо ви потім будете читати про те, як вони обидва заснували авіакомпанію, і володіють ультра-крутими літальними апаратами, то не кажіть, що я вас не попереджав.

无敌软件

贝塔发明了风靡全球的BEITA软件，这让他一跃成为世界首富。而皮皮鲁用他发明的“导演乐”软件拍摄的电影《固体海洋》夺得了奥斯卡金像奖

“我以后再也不坐飞机了。”一只松鼠说。

“真可怕！”另一只松鼠说。

“谢天谢地，舒克的驾驶技术真不错。”又一只松鼠说。

“咱们怎么回家呀？”一只松鼠望着这陌生的地方，说。

Непереможна комп'ютерна програма

Бета винайшов популярне в світі програмне забезпечення BEITA, яке зробило його найбагатшою людиною в світі. А Піпілу отримав премію "Оскар" за свій фільм "Твердий океан", що він зняв за допомогою програми "Режисер, Актор та Музика", яку також винайшов Бета.

2.8 Дизайн ілюстрації загалом

Мишеня прямо з неба

Ви коли-небудь чули про мишенят, що пишуть газети? Шук і Бета змусять вас глянути на це з іншого боку. Вони не тільки зібрали гідну команду журналістів і редакторів, а й успішно друкували газету “Вісник мишенят”. Несподівано “Вісник мишенят” замінив гроші у мишачому світі. Така валюта ставала все популярнішою, і таким чином викликала непорозуміння та навіть бійки між багатьма мишками. Чи зможуть Шук і Бета вирішити цю проблему? І яка ж доля чекатиме на “Вісник мишенят”? Швиденько шукайте відповіді у розділі “Мишеня прямо з неба”.

Подорож у часі до Планет-близнюків

Шукові та Беті набридло буденне життя на Землі, тому вони вирушили на кораблі у космос, але по дорозі були перехоплені людьми, що повернули їх назад на Землю. Земляни сприйняли двох мишенят з космосу за інопланетян та поклонялись їм, виконуючи усі їхні забаганки. Але мишенятам насправді було байдуже до таких почестей, адже вони все ще мріяли про подорож у відкритий космос. Чи знайдуть вони планету, де всі живі істоти — рівні та живуть у мирі й злагоді? Чи повернуться вони на Землю? Шукайте це та інше у розділі "Подорож у часі до Планет-близнюків"

Нагорода мишеняти-письменника

Ви коли-небудь чули про мишенят, що пишуть газети? Шук і Бета змусять вас глянути на це з іншого боку. Вони не тільки зібрали гідну команду журналістів і редакторів, а й успішно друкували газету “Вісник мишенят”. Несподівано “Вісник мишенят” замінив гроші у мишачому світі. Така валюта ставала все популярнішою, і таким чином викликала непорозуміння та навіть бійки між багатьма мишками. Чи зможуть Шук і Бета вирішити цю проблему? І яка ж доля чекатиме на “Вісник мишенят”? Швиденько шукайте відповіді у розділі “Мишеня прямо з неба”.

Таємний п'ятикутний космічний корабель

Шук став татом, коли прийшов час віддавати доньку Шулі у школу, Шук зіткнувся з труднощами: жодна школа не хотіла її приймати на навчання. Що ж робити? Лусісі ж здобуває успіх у своїй справі, але його роботи крадуть пірати, що ж тут доброго? Хтось пограбував кімнату для дослідів Шулі. Хто ж справиться зі всіма труднощами? І куди пропали чоловічки, що живуть у консервних банках? Піпілу хоче стати героєм та врятувати їх, однак йому не вдається. Як же Шук та Бета виручать Піпілу та чоловічків? Усе залежить від їхнього таємного літального апарата. Чи достатньо сильний їхній п'ятикутний космічний корабель? Читайте у цьому розділі.

Пригоди в Німеччині

Щоб знайти Співачку серед чоловічків, що живуть у консервних банках, Піпілу, Шук та Бета разом помандрували в Німеччину. У Німеччині Піпілу зустрів свою майбутню дружину Янь Ні. А вона вже допомогла йому познайомитися з детективом Ентоні. Вони разом провели розслідування та з'ясували, що Співачка опинилася у в'язниці через місцеву зірку Хуану. Чи зможуть вони врятувати Співачку? Що станеться з ними та детективом Ентоні? Читайте у цьому розділі.

Академія наук божевільних мишей

А ви зустрічили мишенят-науковців? Нащадки мишенят Енштейна вирішили стати вченими. Вони не хочуть, щоб світом правили люди, тому створюють Мишачу Академію наук, проводять дослідити і готуються захопити Землю. Чи дозволять Піпілу, Шук та Бета дійти божевільним ученим до мети? Чи зможуть мишенята-науковці, послані у Китай, здійснити свою ворожу місію? Читайте у цьому розділі.

Міні-чоловічки

Божевільний план Мишачої Академії наук призвів до страшної паніки поміж людей. Раптово усі люди почали зменшуватись: спочатку жінка у суді, що транслювався у прямому ефірі, раптово стала зовсім мініатюрною, потім вчителька у школі, навіть президент країни став зовсім малесеньким. Однак діти людей залишаються звичайними, чи зможуть люди повернутись до нормальних розмірів, щоб продовжити жити звичним життям? Піпілу допоможе справитися з усіма труднощами, хочеш побачити як? Читай у цьому розділі!

Пригоди чоловічка, що живе у консервній банці, у Нью Йорку

Один з чоловічків - Джон - подумав, що в церкві можна знайти хороших людей, які могли б стати його друзями, однак йому випала доля познайомитись з хитрим Маріо. Джон подумав, що Маріо справжнісінький розбійник, однак Роберт здався йому хорошим та совістним. Покладаючись на своє шосте чуття, Джон вирішує допомогти Роберту пограбувати сейф казино. Поки ньюйоркська поліція зайнята пограбуванням, Джон на таємному космічному кораблі його друзів Шука та Бети перевертає місто з ніг на голову, сіючи хаос. Чи зможе після цього Піпілу та інші залишитись друзями з Джоном? Читайте у цьому розділі.

РОЗДІЛ 3

РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИДАННЯ

4.1. Аналіз вихідних даних для видання

Видання казки Джен Юаньцзе «Шуке та Бета» створене у форматі 297х420мм/2 і після обрізки утворює розмір 205х290 мм і містить 64 сторінки. Наклад становить 1000 екземплярів. Полоса набору містить одну колонку. Колонтитули відсутні, колонцифри розмішені на нижньому полі з зовнішньої сторони сторінки. Ілюстрації розворотні, повноколірні, виконані у програмі Adobe Photoshop. Палітурка типу 7, кольорова, текстово-ілюстраційна. Форзац простий приклейний, тематичний. Книжковий блок скріплюється швейним способом нитками. Корінець прямий. Друк для палітурки та блоку цифровий.

Таблиця 4.1.

Технічна характеристика видання китайських казок

№ п/п	Найменування показника	Оригінал
1	Формат аркушу, см	29,7х42/2
2	Формат видання до обрізки, мм	297х210
3	Формат видання після обрізки, мм	205х290
4	Тираж видання	1000
5	Обсяг видання: у сторінках	64
	у фізичних друкарських аркушах	32
	в умовних друкарських аркушах	7,4
	В обліково-видавничих аркушах	9,85
6	Кількість колонок	1
7	Наявність та розміщення • колонтитулів• колонцифр	Відсутні Нижнє поле, по зовнішньому краю
8	Титул • характер оформлення	Текстово-ілюстраційний

	• кількість фарб • характер ілюстрацій	4 Кольоровий, растровий
10	Ілюстрації • кількість фарб • техніка виконання • розташування у виданні • ілюстративність видання, %	• 4 • Adobe Photoshop • Комбіновані, сторінкові • 70
11	Палітурка • тип • покривний матеріал • картон • кількість фарб • характер оформлення • характер ілюстрацій	7 Крейдований папір, 150 г/м² 1,5 мм 4 Текстово-ілюстраційний Кольорові, растрові, тонові, виконані у програмі Adobe Photoshop
13	Форзац • тип • кількість фарб • характер оформлення • папір	Простий приклейний 4 Ілюстраційний Крейдований, 120 г/м²
14	Блок • форма корінця • вид скріплення блоку • матеріал скріплення • папір	Прямий Швейне скріплення Нитки Офсетний, 120 г/м²
15	Метод друку	Цифровий

Таблиця 4.2.

Класифікація видання за ДСТУ 3017:2015

Найменування показника	Оригінал
За знаковою природою інформації	Текстове
За способом виготовлення	Друковане
За періодичністю	Неперіодичне
За матеріальною конструкцією	Книжкове
За складом основного тексту	Збірник
За мовною ознакою	Оригінальне
За цільовим призначенням	Літературно-художнє
За структурою	Однотомне
За повторністю випуску	Перше видання
За обсягом	Книга
За форматом	Великий

4.2. Розробка конструкції видання

Обсяг нового видання казки Джен Юаньцзе «Шуке та Бета» становить 64 сторінки. Оскільки доля одного аркушу дорівнює $1/2$, тому зошит згинається один раз і має 4 сторінки. Форзац простий приклейний, виконує декоративну функцію. Палітурка тверда, суцільнокрита, типу 7, з кантами в 5 мм. Корінець прямий. Фарбовість блоку 4+4. Фарбовість палітурки 4+0.

Таблиця 4.3.

Макет спуску шпальт сторінок видання формату 29,7х42 см

4	1

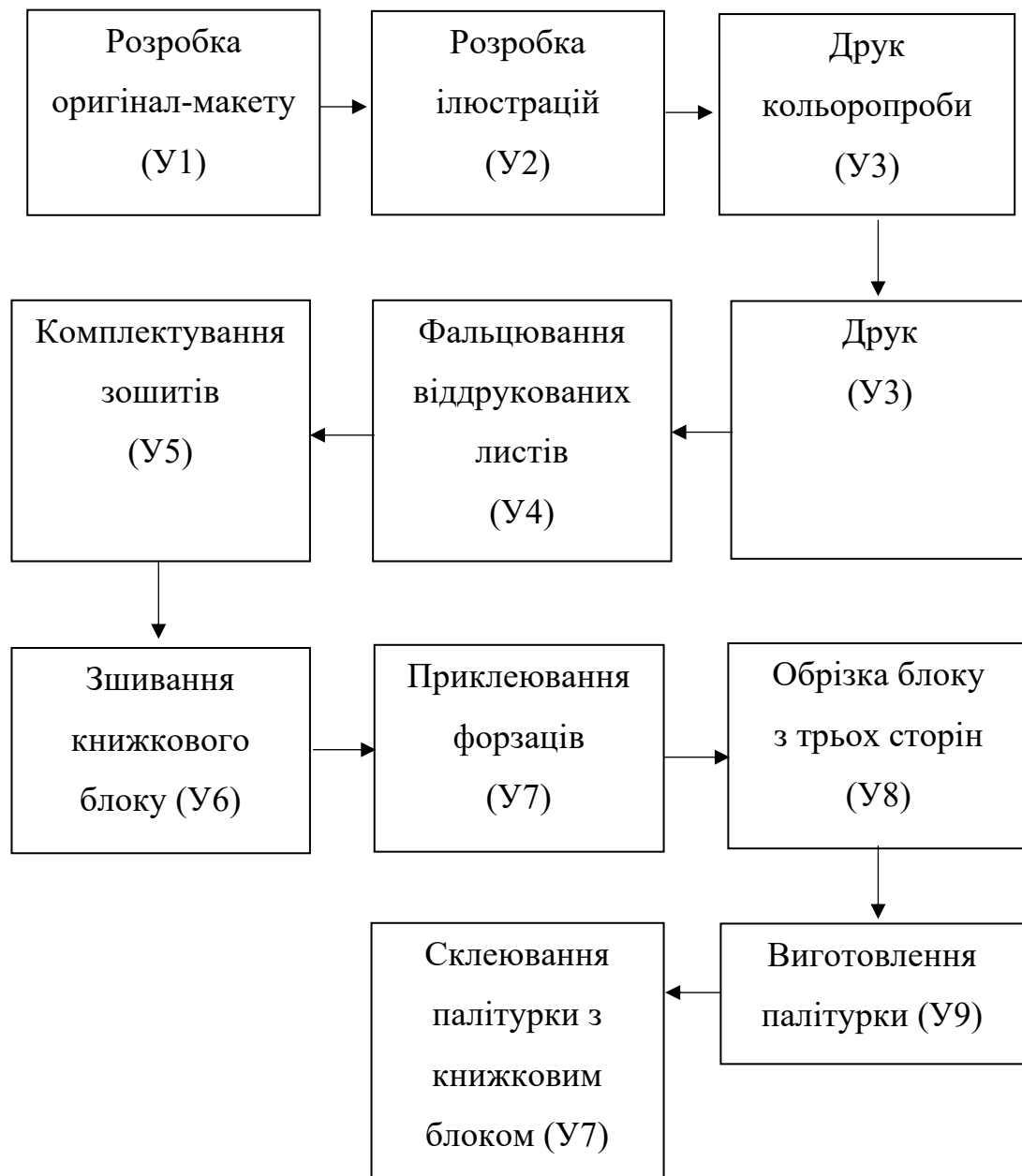
2	3

4.3. Проектування комплексного технологічного процесу

Тираж видання складає 1 000 примірників. Було обрано цифровий друк, оскільки такий спосіб досить дешевий, не вимагає використання друкарської форми та має високу тиражестійкість. Видання призначене для дітей для тривалого помірно інтенсивного використання.

Оригінал-макет створювався у програмі для верстки Adobe InDesign, використовуючи ноутбук Apple MacBook Air 13. У програмі Adobe Photoshop були створені розворотні та сторінкові ілюстрації. Після завершення були надруковані пробні зразки розворотів і в результаті внесені правки в макет. Друк відбувався на лазерному принтері. Після друкування аркуші були сфальцьовані та складені у блок, який був зшитий ниткошвейною машиною для книг. До блоку з двох сторін приклеєні форзаци, які потім разом з блоком були обрізані з трьох боків. Для зміцнення готовий блок прошитий корінцевим матеріалом. Палітурка виготовлялась окремо. Цупкий картон був обтягнений та приклеєний задрукованим з однієї сторони папером. Готова палітурка з'єднується з книжковим блоком за допомогою простого приклейного форзацу.

Розробка блок-схеми технологічного процесу книжкового видання

Умовні позначення устаткування для виконання операцій:

У1 – ноутбук Apple MacBook Air 13; програма для верстки Adobe InDesign CC

У2 - ноутбук Apple MacBook Air 13; програма для обробки зображень Adobe Photoshop CC

У3 – лазерний принтер

У4 – пристрій для фальцювання

У5 – листопідбірна машина

У6 – ниткошвейна машина для книг

У7 – ручна операція

У8 – одноножова паперообрізальна машина

У9 – кришкоробна машина

Розробка часткового технологічного процесу наведена в табл. 4.4.

Таблиця 4.4.

Маршрутно-технологічна карта

№	Найменування технологічної операції	Устаткування	Технологічні режими. Програмне забезпечення	Витратні матеріали	Допуски та засоби контролю
1	Створення оригінал-макету, верстка	Ноутбук Apple MacBook Air 13	Adobe InDesign	-	Контроль за допомогою режимів програмного забезпечення
2	Створення цифрових ілюстрацій	Ноутбук Apple MacBook Air 13	Adobe Photoshop	-	Контроль за допомогою режимів програмного забезпечення
3	Друк пробних зразків	Цифровий лазерний принтер	Програма для друку	Папір, порошок для принтеру	Візуальний контроль
4	Друк книжкового блоку, форзаців, палітурки	Цифровий лазерний принтер	Програма для друку	Папір, порошок для принтеру	Візуальний контроль
5	Фальцювання віддрукованих аркушів	Фальцювальна машина	Температура приміщення 20 – 25°C;	-	Візуальний контроль
6	Комплектування зошитів	Листопідбірна машина	відносна вологість 50 –	-	Візуальний контроль

7	Зшивання книжкового блоку	Ниткошвейна машина	70 %; освітленість – 300 лк	Нитки для зшивання блоку	Візуальний контроль
8	Приклеювання форзаців	Ручна операція	Вентиляція	Клей	Візуальний контроль
9	Обрізка блоку з трьох сторін	Різальна машина		-	Візуальний контроль
10	Виготовлення палітурки типу 7	Кришкоробна машина		Картон, папір, клей	Візуальний контроль
11	Приклеювання палітурки до блоку	Ручна операція		Клей	Візуальний контроль

4.4. Розрахункова частина

Обсяг видання у фізичних друкарських аркушах:

$$\text{Офіз.др.арк.} = C / \text{ч},$$

де C – загальна кількість сторінок, ч – доля;

$$\text{Офіз.др.арк.} = 64 / 2 = 32$$

Обсяг видання в умовних друкованих аркушах:

$$\text{Оум.друк.арк.} = \text{Офіз.друк.арк.} \times \text{Кпр.},$$

де Кпр. – коефіцієнт приведення;

$$\text{Кпр.} = (29,7 \times 42) / (60 \times 90) = 1\,247,4 / 5\,400 = 0,23$$

$$\text{Оум.друк.арк.} = 32 \times 0,23 = 7,4$$

Обсяг видання в обліково-видавничих аркушах:

$$\text{Ообл.вид.арк.} = \Sigma \text{зн.} / 40\,000 + \Sigma \text{Філюстр.} / 3000$$

де $\Sigma \text{зн.}$ – сумарна кількість знаків у виданні,

$\Sigma \text{Філюстр.}$ – сумарна площа ілюстрацій у виданні,

Ст – кількість сторінок тексту, Ес – ємність 1 сторінки тексту,

Кіл – кількість ілюстрацій, Філ. – формат ілюстрацій, см.

Кількість сторінок загальна – 64

Кількість сторінок із текстом – 45

Норматив знаків на титул, шмуцтитули, вихідні дані, палітурку – 1000 знаків

Колонцифри: $60 \times 35 = 2\,100$

Кількість сторінок з ілюстраціями – 44

Обл.вид.арк. = $(35 \times 28 \times 45) / 40\,000 + ((44 \times 20,5 \times 29) / 3\,000) = 44\,100 / 40\,000 + 26\,158 / 3\,000 = 9,85$

Ілюстративність видання:

$I = \Sigma S_{\text{іл.}} / \Sigma S_{\text{вид.}}$,

де $\Sigma S_{\text{іл.}}$ – сумарна площа, яку займають ілюстрації,

$\Sigma S_{\text{вид.}}$ – сумарна площа всього видання

$I = (44 \times 20,5 \times 29) / (64 \times 20,5 \times 29) \times 100\% = 26\,158 / 38\,048 \times 100\% = 70\%$

Кількість аркушевідбитків:

Нарк.відб. = Офіз.др.арк. \times Т,

Нарк.відб. = $32 \times 1\,000 = 32\,000$

Розрахунок кількості основних витратних матеріалів

Кількість паперу для виготовлення тиражу:

$\Pi = (a \times b \times d \times T \times \Phi_{\text{друк. арк.}} \times k_{\text{відходів}}) / (2 \times 1\,000)$

де $a \times b$ – площа фізичного друкарського аркушу, м²

Офіз.арк. – кількість фізичних аркушів видання;

д – маса 1 м² паперового аркуша, г.;

$k_{\text{відходів}}$ – коефіцієнт технічних відходів;

Т – тираж;

1,15 – коефіцієнт виробничих витрат.

Для блоку:

$\Pi = (0,297 \times 0,42 \times 120 \times 1\,000 \times 32 \times 1,15) / (2 \times 1\,000) = 1\,799\,078,4 / 2\,000 = 899,5 \text{ кг}$

Для форзаців:

$$O_{\text{фіз.арк.}} = 8 / 2 = 4$$

$$П = (0,297 \times 0,42 \times 1\,000 \times 120 \times 4 \times 1,15) / (2 \times 1\,000) = 224\,884,8 / 2\,000 = 112,44 \text{ кг}$$

Для палітурки:

$$П = (0,297 \times 0,42 \times 1\,000 \times 150 \times 2 \times 1,15) / (2 \times 1\,000) = 43\,035 / 2\,000 = 21,5 \text{ кг}$$

Для картону:

$$К = (0,297 \times 0,42 \times 1\,000 \times 300 \times 2 \times 1,15) / (2 \times 1\,000) = 86\,070,6 / 2\,000 = 43 \text{ кг}$$

Висновки до розділу 4

У розділі було проаналізовано технічну характеристику видання. Всі дані занесені у загальну таблицю. Було проаналізовано технологічний процес створення книги, починаючи з проектування оригінал-макету та закінчуючи зшиванням блоку та приклеюванням палітурки. Побудовано блок-схему та маршрутно-технологічну цього процесу. Були підібрані устаткування та витратні матеріали: папір – 120г/м² для блоку, 130г/м² для форзаців, 150 г/м² для покривного матеріалу, картон товщиною 1,5 мм. Були наведені розрахунки по ілюстративності видання (70%), обсягу видання у фізичних друкарських, умовних друкарських та обліково-видавничих аркушів, кількості витратних матеріалів.

РОЗДІЛ 4

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОДУКЦІЇ

Для дипломного проекту було обране видання казки Джен Юаньцзе «Шуке та Бета». Обсяг: 64 сторінки. Формат: 29,7x42/2. Фарбовість: 4. Обкладинка: тип 7. Друк: цифровий. Наклад: 1 000 примірників.

5.1 Розрахунок кількісних показників

5.1.1 Підрахунок повністю заповнених текстом шпальт:

Кількість знаків у рядку: 35

Кількість рядків у шпальті: 28

Кількість шпальт з текстом: 45

Усього кількість авторських аркушів тексту: $(35 \times 28 \times 45) / 40\,000 = 44\,100 / 40\,000 = 1,1$

5.1.2 Підрахунок графічного матеріалу

Формат видання після обрізки, см: 20,5 x 29

Площа малюнків:

Форзаци: $20,5 \times 29 \times 4 = 2\,378$

Робочі сторінки: $40 \times 20,5 \times 29 = 23\,780$

Загальна площа: $2\,378 + 23\,780 = 26\,158$

Усього кількість авторських аркушів графічного матеріалу: $26\,158 / 3\,000 = 8,7$

5.1.3. Розрахунок обсягу видання в обліково-видавничих аркушах

Кількість авторських аркушів тексту: 1,1

Кількість авторських аркушів графічного матеріалу: 8,7

Норматив знаків на титул, вихідні знаки, обкладинку: 1 000

Колонцифри: $60 \times 35 = 2\,100$

Обліково-видавничі аркуші: $((1\,000 + 2\,100) / 40\,000) + 1,1 + 8,7 = 9,85$

Розрахунок обсягу видання в обліково-видавничих та авторських аркушах наведений в табл. 5.1.

Таблиця 5.1.

Склад авторських, обліково-видавничих аркушів твору

Елемент твору	Одиниця виміру	Загальна кількість одиниць виміру	Кількість авторських/обліково-видавничих аркушів
Авторські аркуші тексту	тис. знаків	44,1	1,1
Графічний матеріал	см ²	26 158	8,7
Усього авторських аркушів	-	-	9,8
Матеріал, розміщений видавництвом та титульні дані твору	тис. знаків	2 100	0,05
Усього обліково-видавничих аркушів	-	-	9,85

Розрахунок обсягу видання у фізичних друкованих та умовних друкованих аркушах

Обсяг видання у фізичних друкованих аркушах: $64 / 2 = 32$

Коефіцієнт приведення для даного формату: $(29,7 \times 42) / (60 \times 90) = 0,23$

Обсяг видання в умовних друкованих аркушах: $32 \times 0,23 = 7,4$

5.2. Розрахунок авторського гонорару

Таблиця 5.2.

Розрахунок авторського гонорару

Вид робіт	Одиниця виміру	Обсяг	Ставка гонорару, грн.	Сума гонорару, грн.
Оригінальний авторський текст	авт. арк.	1,1	3 300	3 630
Усього	-	-	-	3 630

Таблиця 5.3.

Розрахунок художнього гонорару

Елемент графічного оформлення твору	Одиниця виміру	Обсяг	Ставка гонорару, грн.	Сума гонорару, грн.
Шпальти блоку	шпальта	40	750	30 000
Форзац	комплект	1	550	550
Обкладинка	ілюстрація обкладинки	1	1 100	1 100
Усього	-	-	-	31 650

Усього гонорар перекладачу та художнику становить:

$$3\,630 + 31\,650 = 35\,280$$

5.3. Витрати на поліграфічне виконання

Друкування тексту і виготовлення блоку:

B1 = 2 030 грн. – розцінка за 1 умовний друкарський аркуш

$V_{1000} = 3\,200$ грн. – розцінка за друкування накладу та скріплення блоку, за 1 000 умовних друкарських аркушевідбитків

Об’ємні витрати:

$$V_o = O_y \times V_1 = 9,85 \times 2\,030 = \mathbf{19\,995,5 \text{ грн.}}$$

Тиражні витрати:

$$K_{\text{відбитків}} = O_y \times T = 9,85 \times 1\,000 / 1\,000 = 9,85 \text{ тис. друк. арк. відб.}$$

$$V_t = K_{\text{відбитків}} \times V_{1000} = 9,85 \times 3\,200 = \mathbf{31\,520 \text{ грн.}}$$

V_o – витрати об’ємні

$K_{\text{відбитків}}$ – кількість умовних друкованих аркушевідбитків

V_t – витрати тиражні

Виготовлення форзаців

$V_1 = \mathbf{460 \text{ грн.}}$ – об’ємні витрати незалежно від накладу

$V_{1000} = 1\,600$ грн. – тиражні витрати, за 1 000 книг

Тиражні витрати

$$V_t = T \times V_{1000} / 1\,000 = 1\,000 \times 1\,600 / 1\,000 = \mathbf{1\,600 \text{ грн.}}$$

V_t – витрати тиражні

Виготовлення палітурок

$V_1 = \mathbf{630 \text{ грн.}}$ – об’ємні витрати незалежно від накладу

$V_{1000} = 1\,600$ грн. – тиражні витрати, за 1 000 книг

Тиражні витрати:

$$V_t = T \times V_{1000} / 1\,000 = 1\,000 \times 1\,600 / 1\,000 = \mathbf{1\,600 \text{ грн.}}$$

V_t – витрати тиражні

Усього витрати за поліграфічне виконання: **59 005,5 грн.**

Результати розрахунків наведені в табл. 5.4.

Таблиця 5.4.

Витрати за поліграфічне виконання

Вид поліграфічних робіт	Об'ємні витрати				Тиражні витрати				Усього об'ємні і тиражні витрати
	Од. виміру	Обсяг робіт	Розцінка, грн.	Усього витрати, грн.	Од. виміру	Обсяг робіт	Розцінка, грн.	Усього витрати, грн.	
Друкування тексту і виготовлення блоку	ум. др. арк.	9,85	2 030	19 995,5	1000 ум. др. арк. відб.	9,85	3 200	31 520	51 515,5
Виготовлення форзаців	Вид .	1	460	460	1 000 книг	1	1 600	1 600	2 060
Виготовлення політурок	Вид .	1	630	630	1 000 книг	1	1 600	1 600	2 230
Усього	-	-	-	21 085,5	-	-	-	37 920	59 005,5

5.4. Вартість паперу, картону, палітурних та інших матеріалів

Обсяг твору у фізичних друкованих аркушах становить:

$$64 / 2 = 32 \text{ фіз. друк. арк.}$$

Наклад твору: **1 000** примірників

Фізичний друкарський аркушат становить:

$$32 \times 1\,000 / 1\,000 = 32 \text{ тис. фіз. друк. арк.}$$

Фізичний друкарський аркушат на технологічні потреби поліграфічного виробництва з урахуванням усіх відходів (8%) становить:

$$32 \text{ тис. фіз. друк. арк.} \times 1,08 = 34,56 \text{ тис. фіз. друк. арк.}$$

Формат видання: 20,5 x 29 см

Папір крейдований масою: 120 г/м²

Потреба в папері для виготовлення блоків:

Видання буде друкуватися на папері формату 42 x 29

Потреба в папері розраховується за формулою:

$$\Pi = m \times S \times A / N,$$

Де m – маса паперу; (0,12 кг/ м²).

S – площа аркушу; (0,29 x 0,42 м).

A – фізичний друкарський аркушат, тис. фіз. друк. арк.

N – кількість задруковуваних сторін аркушу; (2).

$$(0,12 \times 0,42 \times 0,29 \times 34,56) / 2 = 0,25 \text{ тонн.}$$

Витрати на папір для виготовлення блоку розраховуються за формулою:

$$В_{\Pi} = \Pi \times Ц,$$

де $Ц$ – ціна за тонну паперу, грн.

$$0,25 \times 32\,000 = 8\,000 \text{ грн.}$$

Витрати на папір для виготовлення форзаців

Для видання форматом 42 x 29,7 для 1 000 примірників потрібно 2 000 аркушів паперу масою 120 гр./ м².

Потреба в папері для виготовлення форзаців:

$$(2\,000 \times 0,297 \times 0,42 \times 0,12) : 1\,000 = 0,03 \text{ тонн.}$$

Ціна за 1 тонну паперу 130 г/м² = 32 000 грн.

Витрати на папір для форзаців становлять:

$$0,03 \times 32\,000 = 960 \text{ грн.}$$

Витрати на папір для виготовлення палітурок

Для видання формату 42 x 29,7 для 1 000 примірників потрібно треба 1 000 арк. паперу масою 150 г / м².

$(1\,000 \times 0,297 \times 0,42 \times 1 \times 0,15) : 1000 = 0,02$ тонн.

Ціна за 1 тонну паперу масою $150\text{ г/м}^2 = 32\,000$ грн.

Витрати на папір для виготовлення палітурок становлять:

$0,02 \times 32\,000 = 640$ грн.

Витрати на картон для виготовлення палітурок

На основі довідника технолога-поліграфіста визначаємо, що для видання формату $60 \times 84 / 8$, що є найближчим до формату $29,7 \times 42$, на 1 000 примірників потрібно 167 аркушів картону формату 84×108 см, товщиною 2 мм і масою 1 360,8 кг/ тис. арк.

Розрахунок кількості аркушів картону на весь наклад:

$K_a = H \times T \times (1 + K_{т.в.})$, де

H – норма витрат аркушів картону на 1 000 примірників;

T – наклад, тис. прим.;

$K_{т.в.}$ – коефіцієнт технічних витрат.

$K_a = 167 \times 1 \times (1 + 0,195) = 200$ аркушів.

Потреба в картоні для виготовлення палітурок:

$200 \text{ арк.} \times 1,3608 : 1\,000 = 0,27$ тонн.

Ціна за 1 тонну картону – 25 000 грн.

Витрати на картон для виготовлення палітурок становлять:

$0,27 \text{ т} \times 25\,000 \text{ грн.} = 6\,750$ грн.

Таблиця 5.5.

Вартість паперу, картону, палітурних та інших матеріалів

Матеріал	Потреба, тонн	Ціна за тонну, грн.	Вартість, грн.
Папір для виготовлення блоків	0,25	32 000	8 000

Папір для виготовлення форзаців	0,03	32 000	960
Папір для виготовлення палітурки	0,02	32 000	1 330
Картон	0,27	25 000	6 750
Усього	0,872	X	17 040

5.5. Загальновидавничі витрати

Загальновидавничі витрати:

$9,85 \times 1\,000 = 9\,850$ грн.

5.6. Розрахунок повної виробничої собівартості

Результати розрахунків наведені в табл. 5.6.

Таблиця 5.6.

Повна виробнича собівартість, ціна за видання, грн.

№	Стаття витрат	Величина
1.	Авторський гонорар	3 630
2.	Художній гонорар	31 650
3.	Витрати на поліграфічне виконання	59 005,5
4.	Вартість паперу, картону, палітурних та інших матеріалів	17 040
5.	Загальновидавничі витрати	9 850
6.	Усього (п. 1-5)	121 175,5
7.	Інші виробничі витрати (5% п. 6)	6 058,78
8.	Загальна видавнича собівартість (п.6+п.7)	127 234,28
9.	Позавиробничі витрати (10 % п. 8)	12 723,43

10.	Повна собівартість (п.8+п.9)	139 957,71
11.	Прибуток (20% п. 10)	27 991,54
13.	Відпускна ціна накладу	167 949,25
14.	Відпускна ціна 1 примірника	168

Отже, відпускна ціна одного примірника видання становитиме 168 грн.

5.7. Економічні показники

5.7.1. Кількісні показники

Таблиця 5.7.

Натуральні, умовно натуральні показники видання

Показник	Величина показника
Формат (см) і доля аркушу видання	29,7 x 42 /2
Обсяг видання, аркушів:	
- обліково-видавничих	9,85
- авторських	9,8
- фізичних друкованих	32
- умовних друкованих	7,4
Наклад, тис. прим	1

5.7.2. Фінансові показники

Таблиця 5.8.

Фінансові показники випуску видання, грн.

Показник	Величина показника
Повна собівартість накладу	139 957,71
Собівартість 1 примірника	140
Відпускна ціна накладу	167 949,25
Ціна 1 примірника	168

Прибуток	27 991,54

Економічна доцільність випуску запроектованого видання підтверджується конкурентоздатною ціною, прибутковістю проекту. При рентабельності 20% прибуток від реалізації накладу становитиме 28 тис. грн.

Висновки до розділу 5

В розділі була обчислена економічна доцільність видання. Був порахований гонорар художнику та автору, вагу і ціну витратних матеріалів – паперу та картону. В результаті підрахунків виявилось, що найбільші витрати бере на себе поліграфічне виконання. Було підраховано собівартість накладу, ціну за наклад, прибуток від продажу та ціну 1 примірника.

В результаті проведеної роботи було створене якісне та вигідне за економічними показниками видання китайських казок. Економічна доцільність підтверджена порівнянням цін за один примірник у книжкових магазинах.